

BONIS, Mélanie (Mel) (1858–1937)

1	Invocation	2'42
2	Élève-toi mon âme	2'50
3	Songe	3'17
4	Un soir	2'09
5	Ave Maria	2'17

CHAMINADE, Cécile (1857–1944)

6	Villanelle	2'20
7	L'anneau d'argent	1'56
8	Nice-la-belle	3'08

de POLIGNAC, Armande (1876–1962)

9	Chant d'amour <i>(Éd. Costallat & Cie)</i>	5'08
10	Jardin du roi <i>(Éd. G. Astruc)</i>	2'46
11	Ne me regarde pas <i>(Éd. E. Baudoux)</i>	3'07

FOLVILLE, Juliette (1870–1946)

12	Songe	2'21

VIARDOT, Pauline (1821–1910)

13	Les ombres de minuit	2'37
14	Les deux roses	2'46
15	Haï luli	3'31
16	Les étoiles	3'21

BÉCLARD d'HARCOURT, Marguerite (1884–1964)

17 Le rêve de la vallée *(Manuscript)* 2'51

de FAYE-JOZIN, Hélène-Frédérique (1871–1942)

18 Printemps 1'56

FERRARI, Gabrielle (1851–1921)

19 Chanson d'exil 4'17

HOLMÈS, Augusta (1847–1903)

20 C'est un oiseau du bois sauvage 3'50

21 Les lavandières 3'36

22 À Trianon 2'59

TT: 69'03

Laetitia Grimaldi *soprano*

Ammiel Bushakevitz *piano*

with Talia Erdal cello (tracks 2 & 16)

Paris during the Belle Époque was one of the most liberal cities in the world. Its many salons gave poets, painters and composers the opportunity to meet, to share and present their arts. During this period of prosperity and societal evolution, however, the status of women remained unchanged, and did not grant them access to new occupations – such as being a professional composer. With creative spirit and strong will, some were determined enough to succeed in producing their art and found ways of displaying it. ‘Ombres’ (‘Shadows’) brings their music out of oblivion and, like a testimony, reveals the extraordinary creativity of the women composers of the Belle Époque.

In 1795, the creation of the Conservatoire National de Musique formalized musical education in France. It was the first French higher education establishment open to young ladies (a century before the École des Beaux-Arts and the universities). The number of subjects open to women was limited, however, and did not include composition. Nonetheless, the diplomas awarded by the Conservatoire did enable them to become professional musicians – pianists, singers, organists and harpists. A large number of female teachers also emerged, encouraging amateur and domestic music-making, an essential element in the education of young girls from well-to-do families.

The aim of this musical education was utilitarian: as mechanical sound reproduction was still almost non-existent, it was important to train people in the interpretation of songs, fashionable opera themes and dance music, which were essential elements of evenings with family, friends or high society. Above all, young ladies were expected not to nurture any professional ambitions, and therein lay the paradox of this education. Women were confined to a traditional social and family context that was difficult to overcome. They played the role of perfect wives and stay-at-home mothers, legally and morally dependent on their fathers or husbands.

Nonetheless, strong personalities emerged among these women, who dreamed constantly about their art and a flourishing career.

Mélanie (Mel) Bonis (1858–1937) grew up in a modest middle-class environment. She taught herself the piano until she was 12. At the age of 17 she joined the Paris Conservatoire where she took piano, organ and composition lessons, alongside Claude Debussy and Gabriel Pierné. She won a first prize in harmony and was successfully participating in the composition course when her parents forced her to leave the Conservatoire. After a long break, she resumed contact with music and musicians, composing more than 300 works. Between 1900 and 1910 she enjoyed a certain renown in the Parisian musical world: her music was played by the National Music Society, and, uniquely for a woman, she became secretary of the Society of Composers.

Cécile Chaminade (1847–1903) was born in an environment appreciative of music-making, typical of the Parisian upper bourgeoisie of the time. She received a very thorough musical education, though this came from private lessons, as (despite a recommendation from Georges Bizet) her father refused to allow any musical training that could lead to her becoming a professional musician. In the end her father dropped his opposition in view of his daughter's exceptional talent, which was spotted by Camille Saint-Saëns and Vincent d'Indy, who frequented the Chaminade salon. She made her official début as a pianist at the Salle Pleyel in 1877. The music that she went on to compose was very successful. She had an exclusive contract with the Parisian publisher Enoch and her works were distributed worldwide. Her success in the United States was considerable: 'Chaminade Societies' flourished, bringing together female performers of her music and making the composer a true role model for modern women.

Armande de Polignac (1876–1962) did not know her mother, Marie Langenberger, an Austrian violinist who died a week after Armande's birth. Her father, Camille de Polignac, also a musician, remarried an English woman and took his daughter to London. There she received her first lessons in harmony and compo-

sition from teachers of German origin, and became an excellent pianist and violinist. She returned to Paris around 1892 to study composition with the organist Eugène Gigout, then with Gabriel Fauré and Vincent d'Indy. In 1895 she married Count Alfred de Chabannes La Palice, a music lover and amateur singer. From then on she devoted her life to composition – made possible by her fortunate situation. She interrupted this activity only for trips to the East to nourish her inspiration. Her first songs appeared in 1898.

Born in Liège, Belgium, **Juliette Folville** (1870–1946) received her first music lessons from her father, a lawyer and amateur pianist, then joined Jean-Théodore Radoux's counterpoint and composition class. In 1887 she was awarded the First Prize for fugue at the Liège Conservatory. She performed as a pianist, harpsichordist and violinist in Belgium, France, the Netherlands, Germany and Great Britain, mainly playing harpsichord music from the 16th to the 18th centuries and organizing concerts at the Liège Conservatory, where she taught the piano from 1897 until 1919.

Daughter of the Spanish tenor Manuel García, and sister of the legendary soprano Maria Malibran, **Pauline Viardot** (1821–1910) was born into a family where music reigned absolute. Liszt, her piano teacher, wanted her to become a concert performer, but the abrupt death of Maria Malibran in 1836 sealed the fate of his pupil: she would become a singer. Engaged at the Théâtre-Italien in Paris by Louis Viardot, whom she married a year later, Pauline Viardot held a salon frequented by many artists including George Sand, Chopin, Rossini, Saint-Saëns, Liszt, Gounod, Franck, Berlioz and Delacroix. In 1860 having already published albums of songs, she published a tutor, *École classique de chant*, and worked with Berlioz on *Les Troyens*. After the death of her husband in 1883 she did not give up any of her activities. It was in her salon that the first performance of Saint-Saëns' *Carnival of the Animals* took place, in 1885.

Marguerite Béclard d'Harcourt (1884–1964) studied at Vincent d'Indy's Schola Cantorum, graduating in harmony, counterpoint and lyrical declamation in 1906. Her musical production, written between 1906 and 1964, covers all fields. A passionate folklorist, she is best known for her work on the music of the Incas and on French vocal music in Canada.

Like many other women composers of her generation, **Hélène de Faye-Jozin** (1871–1942) used a male pseudonym when presenting her compositions: 'Frédérique de Faye'. She performed as a pianist all over Europe and composed in several musical genres. She was also a poet, and published a sizeable volume of works entitled *Poèmes sincères* in 1910.

Born Gabrielle Colombari de Montègre, **Gabrielle Ferrari** (1851–1921) was a pianist and composer. She studied at the conservatories of Naples and Milan before going to Paris to study with the composers Théodore Dubois and Charles Gounod. She wrote five operas including *Le dernier amour* (*The Last Love*; 1895), an *opéra comique*, numerous orchestral works and songs to poems she had written herself.

Augusta Holmès (1847–1903) enjoyed an extraordinary adolescence. After the death of her mother, her father – Major Holmès, of Irish origin – kept his daughter with him in Versailles and sought out the best teachers for her. At the age of 16 she sang her own compositions and sent scores to Franz Liszt, who replied that 'some songs are the equal of Schubert's finest inspirations'. In 1870 the major died and Augusta moved into an apartment in Paris, living there together with the poet Catulle Mendès. Their relationship lasted seventeen years, and she gave birth to five children. She not only composed music but, like Wagner, wrote the texts for it. Her style resembles her personality: ardent and flamboyant. Hailed by the press, she was called a 'virile talent' in all the contemporary reviews. As soon as she passed away, however, her work fell into oblivion.

© *Cécile Andries & Ammiel Bushakevitz 2021*

Since her Carnegie Hall début in 2013, **Laetitia Grimaldi** has given recitals and sung with orchestras around the world and appeared in many renowned halls, on opera stages and at international festivals, including the Kennedy Center (USA), Shanghai and Forbidden City Concert Halls (China), Festival Croisements (China), Festival Pitic (Mexico), Festival Musica Classica (Canada), Verbier Festival (Switzerland), Ravinia Festival (USA), Festival d'Aix-en-Provence (France) and Melbourne Festival (Australia). In 2017 she was awarded the first prize in three international competitions: the Concours International de Mélodies Françaises in Montreal, Canada, the Concours International Robert Massard in Bordeaux, France, and the Concours International Pro Musicis in Paris. Born in France, Laetitia Grimaldi spent her childhood in Lisbon and London. After beginning her vocal studies with Teresa Berganza, she continued her education at the Juilliard School in New York. She has received mentoring from some of the world's leading artists, including Sir Thomas Allen, Dame Emma Kirkby, Alfred Brendel, Ileana Cotrubaş, François le Roux and Dalton Baldwin.

www.laetitiagrimaldi.com

Born in Jerusalem and raised in South Africa, **Ammiel Bushakevitz** specializes as a Lieder pianist and is a laureate of numerous international art song competitions. He has appeared at the festivals in Salzburg, Bayreuth, Lucerne and Shanghai, the Festival Pontino di Latina in Rome, the Pablo Casals Festival in Barcelona, the Melbourne Music Festival, the Festival Musica Classica de Montréal in Canada, the Leeds International Piano Series, the Festival Pitic in Mexico and the Festival d'Aix-en-Provence, France. Bushakevitz is one of the last private students of the late Dietrich Fischer-Dieskau and is a graduate of the University of Music and Theatre 'Felix Mendelssohn Bartholdy' in Leipzig and the Conservatoire de Paris. His mentors included Phillip Moll, Boris Berman and Alfred Brendel. He has pre-

sented masterclasses at universities in Europe, North America, Australia, Africa and Asia. Ammiel is a member of the Société des Arts Sciences et Lettres of Paris, an honorary member of the International Richard Wagner Society and an Edison Fellow of the British Library, London. He is artistic director of the Association Internationale Les Voix d'Orphée in Paris.

www.bushakevitz.com

Das Paris der Belle Époque war eine der liberalsten Städte der Welt. In zahlreichen Salons trafen sich Dichter, Maler und Komponisten und präsentierten ihre Kunst. Während dieser Zeit des Glücks und der gesellschaftlichen Entwicklung aber blieb der Status der Frauen unverändert, so dass ihnen der Zugang zu neuen Tätigkeitsbereichen verwehrt blieb – wie etwa dem einer professionellen Komponistin. Schaffens- und Willenskraft sorgten dafür, dass manche mit ihrer Entschlossenheit, ihre Kunst zu verwirklichen, Erfolg hatten und Wege fanden, sie der Öffentlichkeit vorzustellen. „Ombres“ (Schatten) holt ihre Werke aus der Vergessenheit und bringt, einer Zeugenaussage gleich, die außergewöhnliche Kreativität der Komponistinnen der Belle Époque ans Licht.

Mit der Gründung des Conservatoire National de Musique im Jahr 1795 wurde die musikalische Ausbildung in Frankreich institutionalisiert. Es war die erste französische Hochschule, die jungen Mädchen offenstand (hundert Jahre vor der École des Beaux-Arts und den Universitäten). Die Zahl der für Frauen zugänglichen Fächer war jedoch begrenzt, und das Komponieren gehörte nicht dazu. Die vom Konservatorium verliehenen Diplome ermöglichten jedoch das Aufkommen von Berufsmusikerinnen: Pianistinnen, Kantorinnen, Organistinnen und Harfenistinnen. Es bildete sich auch eine bedeutende weibliche Lehrerschaft heraus, die die laienhafte und häusliche Musikausübung förderte – ein unverzichtbares Element in der Ausbildung junger Mädchen wohlhabender Schichten.

Das Ziel dieser musikalischen Ausbildung war pragmatischer Art: Da es kaum Mittel der Tonaufzeichnung gab, war es wichtig, Menschen in der Interpretation von Liedern, modischen Opernmelodien und Tanzmusik zu schulen, die obligatorische Bestandteile von Soiréen in der Familie, unter Freunden oder in großer Gesellschaft waren. Vor allem aber – und das ist das Paradoxe dieser Ausbildung – durften Frauen keine beruflichen Ambitionen haben. Die Frau war in einen traditionellen sozialen und familiären Kontext eingebunden, aus dem sie nur schwer

heraustreten konnte: eine perfekte Ehe- und Hausfrau, die rechtlich und moralisch von ihrem Vater oder Ehemann abhängig war. Gleichwohl entwickelten sich unter diesen Frauen starke Persönlichkeiten, die tagtäglich von ihrer Kunst und einer blühenden Karriere träumten.

Mélanie (Mel) Bonis (1858–1937) wuchs in bescheidenen kleinbürgerlichen Verhältnissen auf und brachte sich selbst das Klavierspiel bei, bis sie 12 Jahre alt war. Im Alter von 17 Jahren trat sie in das Conservatoire ein, wo sie Klavier-, Orgel- und Kompositionsunterricht erhielt und die Bank mit Debussy und Gabriel Pierné teilte. Sie erhielt einen 1. Preis in Harmonielehre und schloss die Kompositionsklasse mit Erfolg ab, als ihre Eltern sie zwangen, das Konservatorium zu verlassen. Nach einer langen Pause nahm sie wieder Kontakt zur Musik und zu Musikern auf und komponierte mehr als 300 Werke. Zwischen 1900 und 1910 erlangte sie eine gewisse Berühmtheit im Pariser Musikmilieu: Ihre Musik wurde in der Société nationale de musique gespielt, und sie verantwortete – als erste Frau – das Sekretariat der Société des compositeurs.

Cécile Chaminade (1847–1903) wurde in ein musikaffines Umfeld hineingeboren, das für das Pariser Großbürgertum damals typisch war. Sie erhielt eine sehr gründliche Ausbildung, allerdings in Form von Privatunterricht, da ihr Vater trotz der Empfehlungen von Georges Bizet jede musikalische Ausbildung missbilligte, die aus ihr eine Berufsmusikerin gemacht hätte. Doch das außergewöhnliche Talent seiner Tochter, das u.a. Saint-Saëns und Vincent d'Indy – Gäste des Salons der Chaminades – bemerkten, brach schließlich den Widerstand des Vaters. Ihr öffentliches Debüt als Pianistin gab sie 1877 in der Salle Pleyel. Die Werke, die sie danach komponierte, erfreuten sich großen Erfolgs. Sie unterschrieb einen Exklusivvertrag mit dem Pariser Verlag Enoch, und ihre Kompositionen wurden weltweit vertrieben. Bemerkenswert war auch ihr Erfolg in den USA: Dort florierten „Clubs Chaminade“, in denen Interpretinnen ihrer Musik zusammenkamen – was die Kompo-

nistin zu einem echten „Role model“ für moderne Frauen machte.

Armande de Polignac (1876–1962) hat ihre Mutter, die österreichische Violinistin Marie Langenberger, die eine Woche nach ihrer Geburt starb, nie kennen gelernt. Ihr Vater, Camille de Polignac, ebenfalls ein Musiker, heiratete später eine Engländerin und übersiedelte mit seiner Tochter nach London. Dort erhielt sie ihren ersten Unterricht in Harmonielehre und Komposition von deutschstämmigen Meistern und wurde eine exzellente Pianistin und Violinistin. Um 1892 kehrte sie nach Paris zurück und studierte Komposition zunächst bei dem Organisten Eugène Gigout, dann bei Gabriel Fauré und Vincent d'Indy. 1895 heiratete sie Graf Alfred de Chabannes La Palice, einen Musikliebhaber und Amateursänger. Solcherart begünstigt, widmete sie ihr Leben von nun an der Komposition, die sie nur für Reisen in den Orient unterbrach, wo sie sich gern inspirieren ließ. Ihre ersten Lieder wurden 1898 veröffentlicht.

Juliette Folville (1870–1946), geboren in Lüttich, erhielt ihren ersten Musikunterricht von ihrem Vater, einem Rechtsanwalt und Amateurpianisten. Sie besuchte die Kontrapunkt- und Kompositionsklasse von Jean-Théodore Radoux. Im Jahr 1887 erhielt sie den 1. Preis für Fugenkomposition am Lütticher Konservatorium. Juliette Folville trat als Pianistin, Cembalistin und Violinistin in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien auf. Sie spielte hauptsächlich Cembalomusik des 16. bis 18. Jahrhunderts und veranstaltete Konzerte am Lütticher Konservatorium, wo sie von 1897 bis 1919 Klavier unterrichtete.

Als Tochter des spanischen Tenors Manuel García und Schwester der legendären Sopranistin Maria Malibran wurde **Pauline Viardot** (1821–1910) in eine Familie hineingeboren, in der die Musik die absolute Hauptrolle spielte. Liszt, Paulines Klavierlehrer, hätte sie gerne als Konzertpianistin gesehen, doch der unerwartete Tod von Maria Malibran 1836 besiegelte das Schicksal seiner Schülerin: Sie sollte Sängerin werden. Von Louis Viardot, den sie ein Jahr später heiratete, an das Théâtre-

Italien in Paris engagiert, unterhielt Pauline Viardot einen Salon, der von zahlreichen Künstlern besucht wurde, darunter George Sand, Chopin, Rossini, Saint-Saëns, Liszt, Gounod, Franck, Berlioz, Delacroix. 1860 veröffentlichte Pauline Viardot, die bereits Liederaltben vorgelegt hatte, ihre Methode *École classique de chant* (Klassische Gesangsschule) und arbeitete mit Berlioz an *Les Troyens*. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1883 versiegte ihr Schaffensdrang nicht. Die erste Aufführung von Saint-Saëns' *Karneval der Tiere* fand 1885 in ihrem Salon statt.

Marguerite Béclard d'Harcourt (1884–1964) wurde von Vincent d'Indy an der Schola Cantorum ausgebildet. 1906 erwarb sie ihr Diplom in Harmonielehre, Kontrapunkt und „Déclamation lyrique“ (Operngesang). Ihr musikalisches Schaffen, das von 1906 bis 1964 reicht, umfasst alle Genres. Als leidenschaftliche Ethnologin ist sie vor allem für ihre Arbeiten über die Musik der Inkas und über das französische Liedgut in Kanada bekannt.

Wie viele Komponistinnen ihrer Generation wählte auch **Hélène de Faye-Jozin** (1871–1942) ein männliches Pseudonym, um ihre Kompositionen zu präsentieren: „Frédérique de Faye“. Sie trat als Pianistin in ganz Europa auf und komponierte in verschiedenen musikalischen Gattungen. Außerdem trat sie als Dichterin hervor, die 1910 einen umfangreichen Gedichtband mit dem Titel *Poèmes sincères* veröffentlichte.

Gabrielle Ferrari (1851–1921), geborene Colombari de Montègre, war Pianistin und Komponistin. Sie studierte an den Konservatorien von Neapel und Mailand, bevor sie nach Paris ging, um Unterricht bei den Komponisten Théodore Dubois und Charles Gounod zu nehmen. Gabrielle Ferrari schrieb neun Opern, darunter *Le dernier amour* (1895), eine Opéra comique, etliche Orchesterwerke sowie Lieder nach eigenen Gedichten.

Augusta Holmès (1847–1903) profitierte von einer außergewöhnlichen Jugendzeit. Nach dem Tod ihrer Mutter behielt ihr irischstämmiger Vater, Major Holmès,

seine Tochter bei sich in Versailles und suchte die besten Lehrer für sie aus. Im Alter von 16 Jahren sang sie ihre eigenen Kompositionen und sandte die Partituren an Franz Liszt, der ihr antwortete, dass „einige der Melodien den schönsten Eingebungen Schuberts gleichkommen“. Im Jahr 1870 starb der Major und Augusta bezog eine Pariser Wohnung, in der sie mit dem Dichter Catulle Mendès zusammenlebte. Ihre Liaison dauerte siebzehn Jahre, und sie brachte fünf Kinder zur Welt. Ähnlich wie Richard Wagner verfasste sie ihre Textvorlagen selber, und ihr leidenschaftlich-feuriger Stil war Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Die Presse lobte sie in höchsten Tönen und bezeichnete sie gern als „virile Begabung“. Nach ihrem Tod fiel ihr Schaffen dem Vergessen anheim.

© *Cécile Andries & Ammiel Bushakevitz 2021*

Seit ihrem Debüt in der Carnegie Hall im Jahr 2013 gibt **Laetitia Grimaldi** Liederabende, singt mit Orchestern auf der ganzen Welt und tritt in vielen renommierten Sälen, auf Opernbühnen und bei internationalen Festivals auf, wie u.a. Kennedy Center (USA), Shanghai und Forbidden City Concert Halls (China), Festival Croisements (China), Festival Pitic (Mexiko), Festival Musica Classica (Kanada), Verbier Festival (Schweiz), Ravinia Festival (USA), Festival d'Aix-en-Provence (Frankreich) und Melbourne Festival (Australien). 2017 wurde sie bei drei internationalen Wettbewerben mit dem 1. Preis ausgezeichnet: beim Concours International de Mélodies Françaises in Montreal, beim Concours International Robert Massard in Bordeaux, sowie beim Concours International Pro Musicis in Paris. Geboren in Frankreich, verbrachte Laetitia Grimaldi ihre Kindheit in Lissabon und London. Nach Gesangsunterricht bei Teresa Berganza setzte sie ihre Ausbildung an der Juilliard School in New York fort. Wichtige Anregungen erhielt sie von

weltweit führenden Künstlern wie Sir Thomas Allen, Dame Emma Kirkby, Alfred Brendel, Ileana Cotrubaș, François le Roux und Dalton Baldwin.

www.laetitiagrimaldi.com

Der in Jerusalem geborene und in Südafrika aufgewachsene **Ammiel Bushakevitz** hat sich auf Liedbegleitung spezialisiert und ist Preisträger zahlreicher internationaler Kunstliedwettbewerbe. Er konzertierte bei den Festspielen in Salzburg, Bayreuth, Luzern und Shanghai, beim Festival Pontino di Latina in Rom, beim Pablo Casals Festival in Barcelona, beim Melbourne Music Festival, beim Festival Musica Classica de Montréal in Kanada, bei der Leeds International Piano Series, beim Festival Pitic in Mexiko und beim Festival d'Aix-en-Provence. Bushakevitz ist einer der letzten Privatschüler von Dietrich Fischer-Dieskau und Absolvent der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig und des Conservatoire de Paris. Zu seinen Mentoren gehören Phillip Moll, Boris Berman und Alfred Brendel. Er gibt Meisterkurse an Universitäten in Europa, Nordamerika, Australien, Afrika und Asien und ist Mitglied der Société des Arts Sciences et Lettres von Paris, Ehrenmitglied der Internationalen Richard Wagner Gesellschaft und Edison Fellow der British Library, London. Darüber hinaus ist er künstlerischer Leiter der Association Internationale Les Voix d'Orphée in Paris.

www.bushakevitz.com

Le Paris de la Belle Époque était l'une des villes les plus libérales du monde. Ses nombreux salons ont permis aux poètes, peintres, compositeurs de se rencontrer, de partager et de présenter leurs créations. Cependant, malgré cette période de bonheur et d'évolution sociétale, le statut de la femme n'a pas changé et l'accès à de nouveaux métiers comme celui de compositrice professionnelle leur est resté fermé. Par leur esprit créatif et leur volonté, certaines ont réussi à force de détermination à réaliser leur art et ont trouvé la possibilité de le présenter. « Ombres » tire de l'oubli leurs œuvres méconnues et, tel un témoignage, dévoile l'extraordinaire créativité des compositrices de la Belle Époque.

En 1795, la création du Conservatoire National de Musique officialisa l'enseignement musical en France. Il s'agissait du premier établissement d'enseignement supérieur français ouvert aux jeunes filles, cent ans avant l'École des Beaux-Arts et les universités. Cependant, le nombre de sujets accessibles aux femmes était limité et n'incluait pas la composition. Les diplômes dispensés par le conservatoire ont cependant contribué à l'apparition de musiciennes professionnelles telles que pianistes, cantatrices, organistes et harpistes. Un important corps professoral féminin s'est également développé, alimentant la pratique amateur et domestique de la musique, un élément indispensable à l'éducation des jeunes filles des classes aisées.

Le but de cette éducation musicale était utilitaire : les moyens de reproduction sonore étant pratiquement inexistant, il était important de former des personnes à l'interprétation de romances, de thèmes d'opéra à la mode et à la musique de danse, autant de composantes obligées des soirées en famille, entre amis ou en société. Mais ces musiciennes ne devaient surtout pas avoir d'ambition professionnelle et c'est en cela que réside tout le paradoxe de cette éducation. La femme était cantonnée à un contexte social et familial traditionnel qui était difficile à outrepasser. Elle tenait le rôle de l'épouse parfaite et de la mère au foyer, dépendante juridique-

ment et moralement de son père ou de son mari. Cependant, des personnalités fortes se sont dessinées parmi ces femmes qui rêvaient d'une carrière florissante et de la possibilité de vivre de leur art.

Mélanie (Mel) Bonis (1858–1937) grandit dans le milieu de la petite bourgeoisie modeste. Elle apprend le piano en autodidacte jusqu'à l'âge de 12 ans. À 17 ans, elle entra au Conservatoire de Paris où elle suivit les cours de piano, d'orgue et d'écriture, partageant les mêmes bancs que Debussy et Gabriel Pierné. Elle obtint un premier prix d'harmonie et suivit avec succès la classe de composition jusqu'à ce que ses parents l'obligent à quitter le Conservatoire. Après une longue interruption, Bonis reprit contact avec la musique et la scène musicale et composera plus de 300 œuvres. Entre 1900 et 1910, elle connut une certaine notoriété dans le milieu musical parisien : sa musique fut jouée dans le cadre de la Société nationale de musique et, fait unique pour une femme, elle devint secrétaire de la Société des compositeurs.

Cécile Chaminade (1847–1903) est née dans un milieu favorable à la pratique musicale, typique de la haute bourgeoisie parisienne de l'époque. Elle suivit une formation très approfondie mais en privé, son père refusant, malgré les recommandations de George Bizet, toute éducation musicale qui aurait pu faire d'elle une musicienne professionnelle. L'opposition paternelle finit par céder face au talent exceptionnel de sa fille remarqué par Camille Saint-Saëns et Vincent d'Indy, des habitués du salon de la famille Chaminade. Elle fit ses débuts officiels de pianiste à la salle Pleyel en 1877. Les œuvres qu'elle composera par la suite remporteront un vif succès. Un contrat exclusif la lia à l'éditeur parisien Enoch qui diffusa ses œuvres dans le monde entier. Son succès aux États-Unis fut considérable au point qu'on y vit fleurir des « Clubs Chaminade » rassemblant des femmes interprètes de sa musique qui tenaient la compositrice pour un véritable modèle de la femme moderne.

Armande de Polignac (1876–1962) n'a pas connu sa mère, Marie Langenberger, une violoniste autrichienne, décédée une semaine après sa naissance. Son

père, Camille de Polignac, lui aussi musicien, se remaria avec une Anglaise et emmena sa fille à Londres. Elle y reçut ses premières leçons d'harmonie et d'écriture musicale auprès de maîtres d'origine allemande et devint une excellente pianiste et violoniste. Elle revint à Paris vers 1892 pour y suivre des études de composition avec l'organiste Eugène Gigout puis avec Gabriel Fauré et Vincent d'Indy. Elle épousa en 1895 le comte Alfred de Chabannes La Palice, mélomane et chanteur amateur. Dès lors, elle consacra sa vie à la composition, sa situation fortunée lui en laissant la possibilité. Elle n'interrompra cette activité que pour des voyages en Orient qui nourriront son inspiration. Ses premières mélodies parurent en 1898.

Née à Liège (Belgique), **Juliette Folville** (1870–1946) reçut ses premières leçons de musique de son père, avocat et pianiste amateur. Elle suivit la classe de contrepoint et de composition de Jean-Théodore Radoux et remporta en 1887 le premier prix de fugue du Conservatoire de Liège. Elle se produisit en tant que pianiste, claveciniste et violoniste en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Elle interpréta surtout la musique pour clavecin des XVIe au XVIIIe siècles et dirigea des concerts au Conservatoire de Liège où elle enseigna le piano de 1897 à 1919.

Fille du ténor espagnol Manuel García et sœur du légendaire soprano Maria Malibran, **Pauline Viardot** (1821–1910) est née dans une famille dans laquelle la musique occupait une position privilégiée. Franz Liszt, professeur de piano de Pauline, la voyait volontiers concertiste mais la mort brutale de Maria Malibran, en 1836, scella le sort de son élève et elle devint cantatrice. Engagée au Théâtre-Italien de Paris par Louis Viardot, qu'elle épousera un an plus tard, Pauline Viardot tint un salon fréquenté par de nombreux artistes dont George Sand, Chopin, Rossini, Saint-Saëns, Liszt, Gounod, Franck, Berlioz, Delacroix et bien d'autres. En 1860, Pauline Viardot, qui avait déjà publié des recueils de mélodies, fit paraître sa méthode *École classique de chant* et travailla avec Berlioz sur *Les Troyens*. Elle n'abandonna

aucunement ses activités après la mort de son mari en 1883. Son salon fut le théâtre de la première exécution du *Carnaval des animaux* de Saint-Saëns en 1885.

Marguerite Bécлар d'Harcourt (1884–1964) a été formée à la Schola Cantorum de Vincent d'Indy. Elle en sortit en 1906 avec des diplômes d'harmonie, de contrepoint et de déclamation lyrique. Sa production musicale, qui s'échelonna de 1906 à 1964, aborde tous les domaines. Folkloriste passionnée, elle est principalement connue pour ses travaux consacrés à la musique des Incas et à la chanson française au Canada.

Comme plusieurs compositrices de sa génération, **Hélène de Faye-Jozin** (1871–1942) choisit un pseudonyme à consonance masculine afin de présenter ses compositions et prit le nom de « Frédérique de Faye ». Elle se produisit comme pianiste à travers l'Europe et composa dans plusieurs genres musicaux. Elle fut également poète et publia un recueil intitulé *Poèmes sincères* en 1910.

Née Gabrielle Colombari de Montègre, **Gabrielle Ferrari** (1851–1921) fut pianiste et compositrice. Elle étudia aux conservatoires de Naples et de Milan avant de venir prendre des leçons à Paris auprès des compositeurs Théodore Dubois et Charles Gounod. Gabrielle Ferrari composera cinq opéras dont *Le dernier amour* (1895), un opéra-comique, plusieurs œuvres orchestrales et plusieurs mélodies sur des poèmes dont elle était également l'auteure.

Augusta Holmès (1847–1903) bénéficia d'une adolescence hors normes. Après la mort de sa mère, son père, le major Holmès, d'origine irlandaise, garda sa fille auprès de lui à Versailles et rechercha les meilleurs professeurs. À 16 ans, elle chantait ses propres compositions et envoya certaines de ses œuvres à Franz Liszt qui lui répondit que « certaines mélodies sont à l'égal des plus belles inspirations de Schubert ». Son père mourut en 1870 et Augusta s'installa dans un appartement à Paris où elle partagea sa vie avec le poète Catulle Mendès. Leur liaison durera dix-sept ans et elle donnera naissance à cinq enfants. Non seulement elle composait

mais, à l'instar de Wagner, elle était également l'auteure de ses textes. Son langage musical lui ressemblait : ardent et flamboyant. Encensée par la presse, elle fut qualifiée de « talent viril » par l'ensemble des critiques de l'époque. Après sa disparition, le silence enveloppa son œuvre.

© *Cécile Andries & Ammiel Bushakevitz 2021*

Depuis ses débuts au Carnegie Hall de New York en 2013, **Laetitia Grimaldi** a donné des récitals et chanté avec des orchestres du monde entier en plus de se produire dans de nombreuses salles de renom comme le Kennedy Center à Washington ainsi qu'aux Shanghai and Forbidden City Concert Halls en Chine, sur des scènes d'opéra et dans des festivals internationaux comme le Festival Croisements (Chine) le Festival Pitic (Mexique), le Festival Musica Classica (Canada), le Festival de Verbier (Suisse), le Festival Ravinia (États-Unis), le Festival d'Aix-en-Provence (France) et le Festival de Melbourne (Australie). En 2017, elle a remporté le premier prix de trois concours internationaux : Concours International de mélodies françaises à Montréal (Canada), Concours International Robert Massard à Bordeaux (France) ainsi que celui du Concours International Pro Musicis à Paris. Née en France, Laetitia Grimaldi a passé son enfance à Lisbonne et à Londres. Après avoir commencé ses études de chant avec Teresa Berganza, elle a poursuivi sa formation à la Juilliard School de New York. Elle a bénéficié du mentorat de certains des plus grands artistes du monde, notamment Thomas Allen, Emma Kirkby, Alfred Brendel, Ileana Cotrubaş, François le Roux et Dalton Baldwin.

www.laetitiagrimaldi.com

Né à Jérusalem et élevé en Afrique du Sud, **Ammiel Bushakevitz** s'est spécialisé en tant que pianiste de lieder et est lauréat de nombreux concours internationaux dédiés aux lieder. Il s'est produit aux festivals de Salzbourg, Bayreuth, Lucerne et Shanghai, au Festival Pontino di Latina de Rome, au Festival Pablo Casals de Barcelone, au Melbourne Music Festival, au Festival Musica Classica de Montréal au Canada, au Leeds International Piano Series, au Festival Pitic au Mexique et au Festival d'Aix-en-Provence, en France. Ammiel est l'un des derniers élèves privés de Dietrich Fischer-Dieskau et est diplômé de la Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig et du Conservatoire de Paris. Il a eu pour mentors Phillip Moll, Boris Berman et Alfred Brendel. Il a présenté des master-classes dans des universités en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique et en Asie. Ammiel est membre de la Société des Arts Sciences et Lettres de Paris, membre honoraire de la Société Internationale Richard Wagner et Edison Fellow de la British Library de Londres. En 2021, il était directeur artistique de l'Association Internationale Les Voix d'Orphée à Paris.

www.bushakevitz.com

Mélanie Bonis

1 Invocation

Souvenez-vous ! Belles étoiles,
D'un soir où vous brilliez sans voiles
Dans la splendeur du firmament.
Souviens-toi ! Source cristalline,
Qui descendais de la colline
Avec un tendre bruissement
Souvenez-vous ! Souvenez-vous !
Belles étoiles.

Souvenez-vous ! Battements d'ailes,
Qui cherchiez aux feuilles nouvelles
À suspendre un nid duveté.
Souviens-toi ! Nature embaumée,
Que la brise avait parfumée
Des fleurs de l'arbre printanier.
Souvenez-vous ! Souvenez vous !
Battements d'ailes.

Souvenez-vous ! Flots purs de l'onde,
Oiseaux légers, forêt profonde
Nuit plus troublante que le jour,
De l'heure unique et solennelle
Où je vous ai bénis, près d'elle
Dans un premier baiser d'amour !
Souvenez-vous ! Souvenez-vous !

Text: Édouard Guinand (1838–1909)

Invocation

Harken back, beautiful stars,
To an evening when you shone unveiled
In the splendour of the firmament.
Harken back, crystal spring,
Flowing down the hill
With a gentle murmur.
Harken back! Harken back,
Beautiful stars!

Harken back, fluttering wings,
Trying, among the new leaves,
To construct a downy nest.
Harken back, balmy nature,
Perfumed by the spring breeze
With the scent of flowering trees.
Harken back, harken back,
Fluttering wings!

Harken back, limpid wavelets
Flitting birds, deep woods,
Night more seductive than the day,
To the one, solemn moment
When by her side I blessed you
In our first kiss of love!
Harken back, harken back!

② Élève-toi mon âme

Comme l'aigle blessé
S'élançe dans l'espace,
Sans souci de la flèche
Attachée à son flanc,
Et bravant les regards
Qui cherchent sa trace,
Verse à travers l'éther
La pourpre de son sang.

Elève-toi, mon âme !
Et laisse ta blessure
Ouverte à la douleur
Qui la vient aviver ;
Plus profonde est la plaie,
Et plus nous semble pure
L'indicible douceur
De l'éternel rêver !

Va ! Franchis les sommets
Où l'aigle altier succombe,
Et de ton mal,
Gardant impassible l'orgueil,
Comme l'aigle, ô mon âme !
Choisis une tombe
Grande ainsi que ton deuil !

Text: Amédée-Landély Hettich (1856–1937)

③ Songe

Guidé par de beaux yeux candides,
Dans ma barque féérique
Aux reflets d'argent fin,
Vers l'amour, je voudrais faire voile sans fin
Sur des rêves bleus et splendides,

Rise up, my Soul

Like a wounded eagle
Soars into the heights
Without thoughts of the arrow
That pierces its side,
And, braving the eyes
That search for its trace,
Spills across the ether
Its purple blood.

Rise up, my soul,
And leave your wound
Open to the pain
Which will revive it;
The deeper the wound,
The purer, it seems us,
The unspeakable bliss
Of eternal dreams!

Go! Scale the heights
Where the haughty eagle fails,
And as for your pain,
Keeping your pride unbowed,
Like the eagle, my soul!
Choose a grave
As vast as your grief!

Dream

Guided by beautiful, trusting eyes,
In my magical barque
With its silvery sheen,
Towards love, I would sail forever
On blue and splendid dreams,

Vers l'amour dont le souffle frais
Berce des champs de fleurs
Dans une île enchantée
Et qui, pour apaiser mon âme tourmentée,
M'ouvrira de saintes forêts.

Et plus tard, quand, loin de la terre,
Ô Viola! Guérie des brûlantes langueurs,
Nous irons caresser les songes de nos cœurs
Dans l'île heureuse du mystère.

Dans le libre ciel des esprits,
Quand nous aurons quitté la nature mortelle,
Ne goûterons-nous pas une paix éternelle?
Rêveusement, tu me souris.

Text: Maurice Bouchor (1855–1929)

4 Un soir

Pose ton front sur mes genoux.
Dors.
La pluie ruisselle aux vitres.
Des gouttes tombent lentement,
Qui sonnent l'heure interminable, tout bas.
Dors bien,
Tu n'entendras pas le ciel
Qui pleure.

Text: Anne Osmond (1872– 1953)

5 Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus
ventris tui, Jesu.
Ave Maria, gratia plena,
Ave Maria.

Towards love, whose fresh breeze
Caresses the flowering meadows
On an enchanted isle
And which, to calm my tortured soul,
Will open holy forests for me.

And later, when, far from land,
O Viola!, cured from burning languor,
We will caress the dreams of our hearts
On the happy island of mystery.

In the open heavens of spirits,
When we have left our mortal state,
Will we not taste eternal peace?
Dreamily you smile at me.

An Evening

Lay your forehead on my lap.
Sleep.
The rain flows down the window.
The drops falling slowly,
Softly striking the never-ending hour.
Sleep well.
You will not hear the sky
Weeping.

Ave Maria

Hail Mary, full of grace,
The Lord is with thee;
Blessed art thou among women,
And blessed is the fruit
Of thy womb, Jesus.
Hail Mary, full of grace,
Hail Mary.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostra.
Ave Maria.

Holy Mary, Mother of God,
Pray for us sinners,
Now and at the hour of our death.
Hail Mary.

Cécile Chaminade

6 Villanelle

Le blé superbe est rentré ;
Fête aux champs, fête au village.
Chaque fillette, au corsage,
Porte un bleuet azuré,
Fête aux champs, fête au village !

Les jeunes gens danseront
Ce soir, dans la grande allée :
Et, sous la nuit étoilée,
Que de mains se chercheront
Ce soir, Ce soir dans la grande allée !
Sous la nuit étoilée
Ce soir !

Dancez jusqu'au jour,
Aux gais sons de vos musettes !
Jeunes garçons et fillettes,
Chantez vos refrains d'amour,
Aux gais sons de vos musettes !

Sans contrainte et sans remords,
Enivrez-vous de jeunesse :
La tristesse est pour les morts,
Pour les vivants l'allégresse,
Enivrez-vous de jeunesse,
Enivrez-vous de jeunesse,
De jeunesse !

Dancez jusqu'au jour...

Text: Édouard Guinand

Villanelle

A fine harvest has been brought in;
Revelries in the fields and in the village.
Pinned on her dress, every lass
Has a blue cornflower,
Revelries in the fields and in the village!

The young folk will dance
Tonight, on the main street,
And under the starry sky
Hands will search out other hands
Tonight, tonight on the main street,
Under the starry sky
Tonight!

Dance until daybreak
To the gay sound of the bagpipes!
Young lads and lasses,
Sing your ditties of love
To the gay sound of the bagpipes!

Without restraint, without regrets,
Drink your fill of youth:
Sadness is for the dead,
For the living there's joy,
Drink your fill of youth,
Drink your fill of youth,
Of youth!

Dance until daybreak...

7 L'anneau d'argent

Le cher anneau d'argent que vous m'avez donné,
Garde en son cercle étroit nos promesses encloses;
De tant de souvenirs recéleur obstiné,
Lui seul m'a consolée en mes heures moroses.

Tel un ruban qu'on mit autour de fleurs écloses
Tient encor le bouquet alors qu'il est fané,
Tel l'humble anneau d'argent que vous m'avez donné
Garde en son cercle étroit nos promesses encloses.

Aussi, lorsque viendra l'oubli de toutes choses,
Dans le cercueil de blanc satin capitonné,
Lorsque je dormirai très pâle sur des roses,
Je veux qu'il brille encor à mon doigt décharné,
Le cher anneau d'argent que vous m'avez donné.

Text: Louise-Rose Gérard (1866–1953)

8 Nice-la-belle

Quand ton ciel se dore aux feux du matin,
Tes plages sont roses;
Et le vent jaseur qui vit au lointain
Tant d'apothéoses,
Le vent de la mer qui vient pour causer
Du pays des rêves
Fait s'épanouir sous son long baiser
Les fleurs de tes grèves.

Buvant le soleil en toutes saisons,
Ta terre féconde
Porte le secret des belles chansons
Dans sa vigne blonde;
Tes fruits ont en eux gardé tout le miel
Des fleurs entr'ouvertes,
Reine, avec orgueil tu lèves au ciel
Mille palmes vertes.

The Silver Ring

The dear silver ring that you once gave me
Holds in its small circle the promises we made;
Steadfast keeper of so many memories,
It alone has brought comfort in my sad moments.

Like a ribbon tied around flowers in bloom
Still remains when the blooms have withered,
Is the plain silver ring that you once gave me
Holding in its small circle the promises we made.

Thus, when the time comes for all to be forgotten,
In the coffin with white satin padding,
Where I will rest, pale on a bed of roses,
I want it to still glimmer on my finger,
The dear silver ring that you once gave me.

Beautiful Nice

When your skies turn golden in the morning
Your beaches are pink;
And the chattering wind which spies from afar
Such shining marvels,
The sea wind which comes to tell tales
Of the land of dreams,
Makes, with its lingering kisses,
The flowers bloom on your shores.

Drinking up sunlight throughout the year
Your bountiful soil
Carries the secret of beautiful songs
In its blond vines;
Your fruits retain all the honey
Of flowers in mid-bloom,
Queen, with pride you raise towards the sky
A thousand green palm trees.

Ville de la joie et de la beauté,
Vivante merveille,
C'est dans ta mollesse et dans ta clarté
Que l'amour s'éveille;
Car dans les yeux noirs, brillants de vigueur,
Qu'aux vierges tu donnes,
Flottera toujours aussi la langueur
des saintes madones.

Ô Nice-la-belle, est-il une fleur,
Dans tout ton parterre,
Troublante en parfum, riante en couleur
Et tendre en mystère
Comme la fleur pâle, aux sucés épuisés
Par ma lèvre avide,
Où j'ai bu l'amour dans mille baisers
Sans qu'elle fût vide?

Entraîne toujours au bruit des grelots
Ta belle folie,
Toi qui te souviens qu'au delà des flots
Chante l'Italie!
Car de tous pays les amants joyeux vont,
Comme l'abeille,
Butiner les fleurs s'offrant sous les cieux
De Nice à Marseille!

Ville de la joie et de la beauté,
Vivante merveille,
Vivante merveille,
Ô Nice-la-belle.

Text: Auguste Marin (1860–1904)

City of joy and of beauty,
Living wonder,
It is in your softness and your clarity
That love awakens;
In the brightly shining dark eyes,
That you give to your maidens,
There's always also the languor
Of holy madonnas.

O Beautiful Nice, is there a flower
In your entire garden,
As enticingly scented, brightly coloured,
And tenderly mysterious
As the pale flower, its nectar sucked dry
By my avid lips,
From which I've drunk love with thousand kisses
Without emptying it?

To the jingle of small bells, always hold high
Your beautiful madness,
You who know full well that across the waves
Italy is singing!
From every country happy lovers gather,
Like the bee,
To taste the flowers that open up under the skies
From Nice to Marseille!

City of joy and of beauty,
Living wonder,
Living wonder,
O Beautiful Nice.

Armande de Polignac

9 Chant d'amour

Je veux que nous vivions tous deux seuls,
Dans un grand palais mystérieux.
Comme une ombre notre amour silencieux
S'étendra, autour de nous,
Vibrant le long des froides parois de marbre.

Je danserai pour toi, lentement,
Parmi les choses harmonieuses
Avec une délicatesse inquiète.
Le temps cessera de ponctuer nos ravissements,
Son balancier sera mon écharpe,
Dessinant des rythmes dans notre éternel présent.

Il n'y aura de mesuré que les battements de notre cœur,
Mais les miens seront précipités
Et heurteront contre ma poitrine
Comme si mon âme voulait s'élancer vers toi !

Nous ne serons plus effrayés
Par la hâte grossière du jour
Car la lumière sera selon notre volonté.

Ceux du dehors ne nous connaîtront pas
Lorsque nous passerons au milieu d'eux
Et leurs paroles ne nous atteindront plus.

Puis quand nous reviendrons à travers les arbres
Il nous semblera venir de loin,
Et nous irons nous enfuir dans les grands meubles
tourmentés.

Enlacée dans tes bras,
Ton regard me sera grand comme l'incréeé !

Text: Armande de Polignac (1876–1962)

Love Song

I would like us two to live together,
In a great and mysterious palace.
Like a shadow, without a sound, our love
Will extend around us,
Vibrant along the cold marble walls.

I will dance for you, slowly,
In those beautiful surroundings
With a delicate watchfulness.
Time will cease to interrupt our pleasures,
Its pendulum becoming my sash,
Tracing the rhythms of our eternal now.

There will be no measuring but the beat of our heart,
But mine will be hurrying,
Hitting against my breast
As if my soul wanted to rush towards you!

We will no longer be frightened
By the rude haste of the day
Since the light will be what we wish for.

Those outside will not know us
When we pass in their midst
And their words will not touch us.

And when we return through the woods
It feels as if we come from afar,
And we take shelter among the troubled
surroundings.

Wrapped in your arms,
To me your gaze seems infinite!

[10] Jardin du roi

L'automne fait danser les Heures sur la mousse,
Et les gazons d'argent des parcs abandonnés
Près des bronzes, des buis et des marbres veinés
Et voici l'Heure triste et voici l'Heure douce.

Une colonne rose en la verdure rousse,
Sur la pâle pelouse, Heures, où vous tournez,
Dresse à son chapiteau d'acanthé aux ors fanés
Un amour éprouvant une flèche du pouce.

Et les Filles du vieux Saturne, les heureuses,
Les graves tournent : l'une à ses dents amoureuses
Tient un fruit, l'autre est nue avec un masque noir ;

Et toutes tournent dans les soirs élégiaques
Comme les feuilles dans les vents, les zodiaques
Au ciel et les ans l'un après l'autre, et l'espoir.

Text: Robert, vicomte d'Humières (1868–1915)

[11] Ne me regarde pas

Ne me regarde pas
Avec des yeux si sombres,
Fidèle compagne de ma vie ;
Pareil au nuage d'automne,
Dont l'ombre glisse sur les champs,
Que ton regard soit doux,
Et fais-moi un sourire :
L'homme a les soucis de la vie !

Quand ton ami découragé
N'a plus de rire sur les lèvres,
Quand l'orage l'a menacé,
Si tu vois son front s'assombrir
Que ton cœur n'en soit point blessé :
L'homme a les soucis de la vie !

The King's Garden

Autumn makes the Hours dance on the moss,
And the silvery lawns of deserted parks
Close to bronzes, box trees and veined marble,
And there is the sad Hour, and there is the sweet Hour.

A pink column in the reddening foliage,
On the pale lawn where you, Hours, keep spinning,
Raises on its capital of flaking gilt acanthus leaves
A cupid testing an arrow with his thumb.

And the Daughters of old Saturn, the happy
And the serious ones, spin: one holding in her teeth
A fruit, the other is naked with a black mask.

And all spin in the elegiac evenings
Like the leaves in the wind, the zodiac
In the sky, and the years one after the other, and hope.

Do not Look at Me

Do not look at me
With such sombre eyes,
My faithful companion,
Like a cloud in autumn,
Its shadow gliding across the fields,
So gentle should be your gaze,
And let me see you smile:
Life's troubles are for the man!

When your lover is despondent
And the smile has fled his lips,
When storms are brewing,
And you see his brow darken
Do not let this hurt you in any way:
Life's troubles are for the man!

Donc que ton regard soit moins sombre,
Même, si dehors l'orage gronde ;
Ce petit nid seul est très doux,
Et toujours intact pour nous ;
D'un cœur léger je supporte mes maux :
L'homme a les soucis de la vie !

Text: Melchior de Polignac (1880–1950) based on an anonymous Hungarian original

Therefore your gaze should be less sombre
Even if storms roar outside;
Our little nest is very sweet,
And will never fail us;
With a heart so light I carry my burden:
Life's troubles are for the man!

Juliette Folville

12 **Songe**

Qu'un songe au ciel m'enlève
Que plein d'ombre et d'amour
Jamais il ne s'achève
Et que la nuit je rêve
À mon rêve du jour !

Et plus blanc que la voile
Qu'à l'horizon je vois,
Qu'il recèle une étoile,
Et qu'il soit comme un voile
Entre la vie et moi !

Text: Victor Hugo (1802–85)

Dream

O that a dream would carry me aloft
That, filled with shade and love,
It may last forever
And that at night I dream
Of my daytime dream!

And whiter than the sail
That I see on the horizon,
May it harbour a star,
And become like a veil
Between life and myself!

Pauline Viardot

13 **Les ombres de minuit**

À mes yeux étincellent dans l'ombre
Les fantômes errants de minuit,
Si pressés qu'on n'en peut voir le nombre ;
À coups d'ailes ils fendent la nuit.

The Shadows of Midnight

Before my eyes, sparkling in the shadow,
The wayward phantoms of midnight,
So fast so that one cannot count them;
Their beating wings cut through the night.

Comme un homme oppressé par un songe
On entend leurs poitrines gémir
Chaque image s'élève et replonge,
Et toujours ce pénible soupir!

Puis, ainsi qu'une meule en délire,
La phalange s'avance en hurlant,
Et soudain, comme un flot se retire,
Et découvre l'abîme béant.

Text: Louis Pomey (1835–1901)

14 Les deux roses

Lève-toi, voici l'aurore,
Vois ces roses dans ma main
Toutes deux viennent d'éclorre
Sous les larmes du matin.

Le printemps partout s'éveille,
L'air est doux, plein de senteurs,
À tes pieds la fleur vermeille
Lentement répand ses pleurs.

Voici l'heure! Amant timide,
J'accours avant le jour,
Et pour toi, dans l'herbe humide,
J'ai cueilli ces fleurs d'amour.
Viens près de celui qui t'aime
T'enivrer de leur senteur!
Viens, je veux poser moi-même
Ces deux roses sur ton cœur.

Text: Louis Pomey, after a Russian original by Afanasy Afanas'yevich Fet (1820–92)

Like a man plagued by a dream
One hears a groan from their breasts
Each vision rises up and falls once again,
And always this painful sigh!

Then, like a pack of frenzied hounds,
The screaming horde advances,
And as suddenly it pulls back like the tide,
To reveal the gaping void.

The Two Roses

Arise, look – it is dawn,
See these roses in my hand
Both have just opened up
Under the teardrops of the morning.
Spring awakens everywhere,
The air is sweet, rich with scents,
At your feet the ruby flower
Slowly scatters its tears.

It is time! O timid lover,
I arrived before sunrise,
And in the humid grass, for you
I plucked these flowers of love.
Come to the one who loves you
To drink in their scent!
Come and let me fasten
These two roses on your breast.

15 Haï luli

Je suis triste, je m'inquiète,
Je ne sais plus que devenir,
Mon bon ami devait venir,
Et je l'attends ici seulette.
Haï luli! Haï luli!
Où donc peut être mon ami?
Je m'assieds pour filer ma laine,
Le fil se casse dans ma main:
Allons! Je filerai demain,
Aujourd'hui je suis trop en peine.
Haï luli, haï luli,
Qu'il fait triste sans son ami!
Si jamais il devient volage,
S'il doit un jour m'abandonner,
Le village n'a qu'à brûler
Et moi-même avec le village!
Haï luli, haï luli,
À quoi bon vivre sans ami?

Text: Xavier de Maistre, Comte (1763–1852)

16 Les étoiles

Un soir, j'admira en silence
Les feux dont la nuit se parait,
Des astres magiques puissance,
Un charme vers eux m'attirait.
Qu'était-ce?
Je ne puis le dire.
Des cieus j'entendais les accords.
Des astres plus doux semblaient luire!
Et j'aime la nuit depuis lors
Et j'aime, oui j'aime la nuit depuis lors!

Text: Louis Pomey, after a Russian original by Afanasy Afanas'yevich Fet

Hai Luli

I am sad and uneasy,
I do not know what to do,
My loved one should be coming,
And here I wait all alone.
Hai luli! Hai luli!
Where can my loved one be?
I sit down to spin my wool,
But the thread breaks in my hand;
So be it – I'll spin tomorrow instead,
Today I am too distraught.
Hai luli! Hai luli!
How sad it is without one's loved one!
If he ever turns out to be fickle,
If one day he should abandon me,
Let the village burn down,
And myself with the village!
Hai luli! Hai luli!
What good is living without a loved one?

The Stars

One evening I admired in silence
The fires which adorned the night,
The magic force of the stars,
A spell pulled me towards them.
What was this?
I cannot say.
I heard chords coming from the sky.
The stars seemed to glow even sweeter!
And since then I have loved the night,
And I love, yes I have loved the night since then!

Marguerite Béclard d'Harcourt

17 Le rêve de la vallée

Le rêve de la vallée,
Toute d'or et d'ombre au loin,
M'a pris et bercé et roulé
Dans un parfum de vigne et de foin.

Son rêve engourdit ma pensée
En un bruit de faux et de feuilles :
Mon âme roule,
Bercée en un songe de joie
Et de deuil !

Car l'heure est frêle et mouillée
Comme un reflet de fleur au fleuve,
– Voici la fleur effeuillée :
L'eau verte est à jamais neuve –

Ô douce vallée, tu rêves :
Ton rêve est l'éternité ;
Que me prends-tu mon heure brève
Et ma force et ma volonté ?

Text: Francis Vielé-Griffin (1864–1937)

Hélène-Frédérique de Faye-Jozin

18 Printemps

À mon aimée je veux dire
L'amour qui parfume mon cœur
Depuis qu'a fleuri son sourire
Son sourire a fleuri mon cœur !

Je lui dirai que de ma vie
Elle est la joie et la raison
Que j'ai l'âme toute ravie
Mon âme n'est plus que chanson !

The Dream of the Valley

The dream of the valley,
All gold and shadow in the distance,
Has taken me and cradled me
In a perfume of vines and hay.

This dream has numbed my mind
With a sound of sickles and of leaves:
My soul is swaying,
Cradled in a dream of joy
And of mourning!

For the hour is fragile and humid
Like a flower's reflection in a stream,
– Look, the flower stripped bare:
The green water is forever new –

O sweet valley, you dream:
Your dream is eternity;
Why do you steal my brief hour
And my force and my power of will?

Spring

I want to tell my beloved
Of the love that perfumes my heart
Since her smile bloomed,
Her smile made my heart bloom.

I will tell her that she is
The joy and reason of my life,
That my soul is enraptured
My soul is nothing but song!

Aussi je veux chanter pour elle
Le chant qui jaillit de mon cœur
Je suis heureux comme elle est belle !
Elle est belle et je suis vainqueur !

Nous allons chanter ensemble
D'amour l'éternelle saison.
De l'amour sur nos lèvres tremble
La suave et tendre oraison !

Text: Anon

Gabrielle Ferrari

19 Chanson d'exil

Triste exilé, qu'il te souvienn
Combien l'avenir était beau,
Quand sa main tremblait dans la tienne
Comme un oiseau !

Et combien ton âme était pleine
D'une bonne et douce chaleur
Quand tu respirais son haleine
Son haleine, comme une fleur !

Quand tu respirais son haleine
Son haleine, comme une fleur !
Hélas, Hélas !

Mais elle est loin la chère idole,
Et tout s'assombrit de nouveau.
Tu sais qu'un souvenir s'envole
Comme un oiseau.

Déjà l'aile du doute plane
Sur ton âme où nait la douleur
Et tu sais qu'un amour se fane
Se fane, comme une fleur.

And then I want to sing to her
The song that bursts from my heart
I am as happy as she is fair!
She is fair, and I am the victor!

We will sing together
Of love's eternal season.
On our lips, love sets a quiver
Our mellow and gentle prayer!

Song of Exile

Poor exiled one, pray remember
How the future seemed bright
When her hand trembled in yours
Like a bird!

And how full your soul was
Of a good and gentle warmth
When you inhaled her breath,
Her breath, like a flower!

When you inhaled her breath,
Her breath, like a flower!
Alas, alas!

But she is far away, the loved one,
And all grows dark once again.
You know that a memory takes wing
Like a bird.

Already doubt is spreading its wings
Over your soul where pain comes alive.
And you know that a love will wither,
Will wither, like a flower.

Et tu sais qu'un amour se fane
Se fane, comme une fleur.
Hélas! Hélas!

Text: François Coppée (1842–1908)

Augusta Holmès

20 C'est un oiseau du bois sauvage

C'est un oiseau du bois sauvage
Qui m'a dit: « Tu l'aimeras toujours. »
C'est une vague du rivage
Qui m'a dit: « Renonce à tes amours... »
Mais cet oiseau du bois sauvage
M'a bien dit: « Tu l'aimeras toujours! »

Pour une fleur de ta ceinture
J'ai donné ma vie et mon repos.
Loin de tes yeux le temps me dure!
Je languis pour tes regards si beaux!
Pour une fleur de ta ceinture
J'ai donné ma vie et mon repos!

Pour un baiser sous les étoiles
J'ai vendu ma force et mon honneur.
Pour ta blancheur pure et sans voiles
J'ai perdu la pureté du cœur!
Pour un baiser sous les étoiles
J'ai vendu ma force et mon honneur!

Rien ne pourra briser les charmes
Dont je meurs pour éternellement.
Je te verrai railler mes larmes
Dans les bras de ton nouvel amant!
Rien ne pourra briser les charmes
Dont je meurs pour éternellement...

And you know that a love will wither,
Will wither, like a flower.
Alas, alas!

A Bird from the Wild Woods

It was a bird from the wild woods
That told me: 'You will love her forever.'
It was a wave on the shoreline
That told me: 'Renounce your loves...'
But that bird from the wild forest
Did tell me: 'You will love her forever!'

For a flower from your waistband
I gave my life and my peace.
Far from your eyes, how time seems long!
I pine for your beautiful gaze!
For a flower from your waistband
I gave my life and my peace.

For a kiss under the stars
I sold my strength and my honour.
For your paleness, pure and unveiled,
I lost the purity of my heart!
For a kiss under the stars
I sold my strength and my honour!

Nothing will ever break the spell
That causes me eternal death.
I can see you laughing at my tears
In the embrace of your new lover!
Nothing will ever break the spell
That causes my eternal death...

Ta mort seule rompra les charmes
Dont je meurs pour éternellement!

Text: Augusta Holmès (1847–1903)

21 Les lavandières

Au clair de lune,
Femmes, que lavez-vous
Toutes trois à genoux
Près de la source brune?
Au clair de lune,
Femmes, que lavez-vous?

Sur cette rive
Que tardez-vous ainsi?
Dans le bois obscurci
Monte une voix plaintive...
Sur cette rive
Que tardez-vous ainsi?

Pâles laveuses,
Dites-moi votre nom!
Quelle œuvre de Démon
Font vos mains ténébreuses?
Pâles laveuses,
Dites-moi votre nom!

Je suis Misère,
Moi je suis Trahison.
Moi, ma blanche maison
C'est le froid cimetière.
Je suis Misère,
Moi je suis Trahison.

Dites, par grâce,
Quel est ce noir lambeau?
Ah! Le froid du tombeau
Me saisit et me glace!
Dites, par grâce
Quel est ce noir lambeau?

Your death alone will break the spell
That causes my eternal death!

The Washerwomen

Lit by the moon,
Women, what are you washing?
The three of you on your knees
Close by the brown well?
Lit by the moon,
Women, what are you washing?

By this stream
Why are you tarrying?
From the dark woods
A plaintive voice is heard...
By this stream
Why are you tarrying?

Pale laundresses,
Tell me your names!
What demon's work
Are your shaded hands doing?
Pale laundresses,
Tell me your names!

I am Misery,
And I am Betrayal.
Me, my white abode
Is the cold graveyard.
I am Misery,
And I am Betrayal.

Tell, pray tell,
What is that black cloth?
Ah, the cold of the grave
Is chilling me to ice!
Tell, pray tell,
What is that black cloth?

Enfant du rêve,
Ce lambeau, c'est ton cœur,
Dans l'eau de la douleur,
Nous le plongeons sans trêve.
Enfant du rêve,
Ce lambeau, c'est ton cœur !

Text: Anon

22 À Trianon

Suivez-moi, Marquise,
Parmi les parfums et la brise,
Vers le Temple d'Amour
Qui nous sourit aux derniers rais du jour,
Suivez-moi, Bergère,
Parmi la mousse et la fougère,
Et les fleurs s'ouvrant sous vos pas,
Diront : « d'Amour, la mère
Est plus sévère, et Flore a moins d'appas ! »

Venez sous l'aubépine rose,
Moins rose que ta lèvres écloses !
Permettez qu'enfin je repose
Mon front tout près de votre cœur !

Votre sein bat plus vite...
En vain votre regard m'évite...
Ta main si frêle est trop petite
Pour cacher ta rougeur !

Venez donc, Marquise !
Goûtons ensemble l'heure exquise
Car l'Amour vous a conquise
Et c'est la fin du jour !

Text: Augusta Holmès

Child of dreams,
This cloth is your heart,
In the waters of suffering,
We rinse it without stopping.
Child of dreams,
This cloth is your heart!

At Trianon

Follow me, Marquise,
Amid the scents and this breeze,
Towards the Temple of Cupid
Which smiles at us in the last rays of day.

Follow me, Sheperdess,
Amid mosses and ferns,
And the flowers which open as you pass,
Saying: 'The mother of Cupid
Is more severe, and Flora less charming!'

Come under the pink hawthorn,
Less pink than your open lips!
Allow me at last to rest
My forehead close to your bosom!

Your heart beats quicker...
Your eyes fail to avoid mine...
Your delicate hand is too small
To hide your blush!

Come then, Marquise!
Let us taste the exquisite hour,
Cupid is victorious
And it's the end of the day!

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Instrumentarium

Grand piano: Steinway D

Recording Data

Recording: 24th – 26th February 2019 at Jerusalem Music Centre, Israel
Producer: Zvika Hirschler
Sound engineers: Zvika Hirschler, Ido Baum
Piano technician: Gidon de Costa

Equipment: Neumann, Schoeps and Sennheiser microphones; Neve Genesys mixing console;
Apogee high-resolution A/D converter; Steinberg Nuendo workstation;
B&W and Genelec loudspeakers
Original format: 24-bit/88.2 kHz

Post-production: Editing and mixing: Ulrich Wagner

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Cécile Andries & Ammiel Bushakevitz 2021
Translations: Andrew Barnett (English); Horst A. Scholz (German)
Cover image: © Ammiel Bushakevitz
Artist photos: © Shanghai Concert Hall
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30
info@bis.se www.bis.se

BIS-2546 © & © 2021, BIS Records AB, Sweden.

BIS-2546